

El cine de Pedro Almodóvar

J. L. Sánchez Noriega
Universidad Complutense

"Creo que las mujeres tienen, en general menos sentido del ridículo, y son más espontáneas. Sí, es verdad que las mujeres en mis películas son muy fuertes, con una enorme independencia moral y llenas de energía. Y es que, aunque todos hemos crecido en una sociedad muy machista, las mujeres se las han arreglado para ejercer el poder en silencio. Esa es mi experiencia, con mi madre, mi hermana, mi abuela..."

Datos biográficos

- Nace en 1949 en Calzada de Calatrava (Ciudad Real).
- Vive en Cáceres y estudia Bachillerato en colegios católicos.
- Se traslada a Madrid con 17 años y trabaja de administrativo en Telefónica durante 12 años.
- Realiza cortos en super 8 mm., escribe guiones para fotonovelas, cómics y revistas *underground*. Crea el personaje de Patty Diphusa.
- Se incorpora al grupo teatral "Los Goliardos" y actúa en el dúo punk Almodóvar & McNamara.

Contexto sociocultural

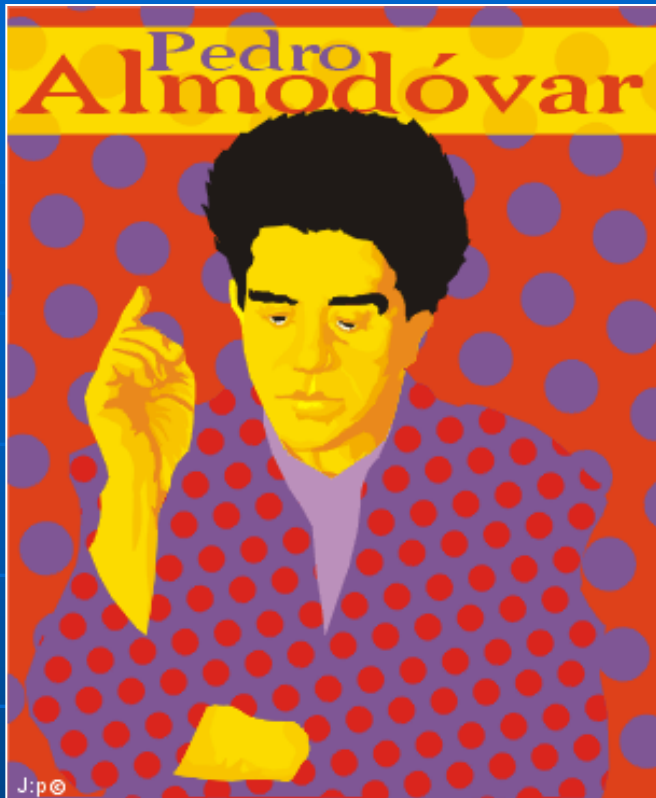
- Fin de la dictadura de Franco (1936-1975)
- Constitución de 1978
- Ayuntamientos democráticos en 1979
- Ley de Divorcio en 1981
- Gobierno de izquierdas en 1982
- Contexto de la "movida madrileña": movimiento de euforia cultural propiciado por una nueva generación deseosa de romper con la tradición realista del franquismo y alentado por el ayuntamiento socialista de Tierno Galván.

- Crea su productora El Deseo en 1986.
- Reconocimiento internacional con *Mujeres al borde de un ataque de nervios* en 1988.
- Mejor director de Cannes y Oscar de Hollywood en 2000 por *Todo sobre mi madre*.
- Doctor Honoris Causa por la Universidad de Castilla-La Mancha (Facultad de Bellas Artes de Cuenca) en junio de 2000.
- Óscar al mejor guión por *Hable con ella* en 2002.

Una estética de la pasión / 1

- Rasgos del cine posmoderno:
  - mestizaje del discurso y géneros híbridos (*collage*)
  - ironía, parodia y humor
  - personajes extravagantes y marginales
  - reivindicación de estéticas populares (kitsch, pop, punk, etc.)
  - referencias cinéfilas, literarias, musicales y plásticas
- Comedia y melodrama como géneros de base
- Teatro y cine en el cine como mecanismos de representación
- Importancia del vestuario, los objetos y los decorados en la puesta en escena que sobresale por la elegancia
- Protagonismo de la música y de la letra de las canciones

Una estética de la pasión / 2

Dos vertientes para comprender el cine de Pedro Almodóvar:

- PERSONAJES

- voluntad, libertad y placer del **deseo**: rebelión frente a los convencionalismos sociales
- tipos marginados por el sufrimiento, el **desamor** o la enfermedad
- las **mujeres** están más definidas que los hombres; son más fuertes, solidarias y capaces de la amistad o el amor.
- **identidades sexuales** heterodoxas y comportamientos heterodoxos

- TEMAS

- carencias afectivas, soledad e incomunicación
- búsqueda de placer sexual desde la libertad de comportamientos
- drogas legales (medicamentos) e ilegales
- religión como estética y como ideología prohibicionista
- televisión y publicidad (mentiras sociales)
- el mundo rural como paraíso buscado

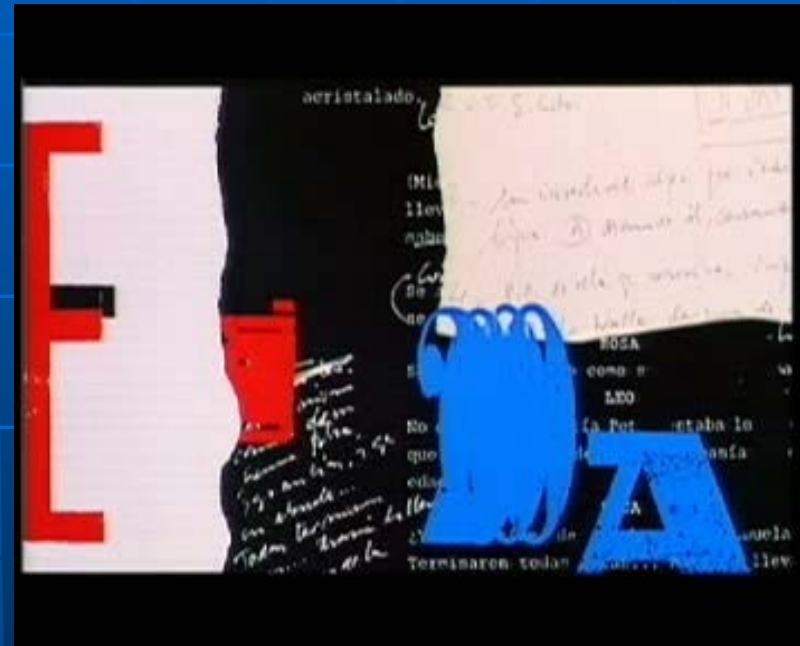
Icono de la cultura contemporánea

Créditos

Pepi, Lucy, Bom...

La flor de mi secreto

Espejos

La flor de mi secreto

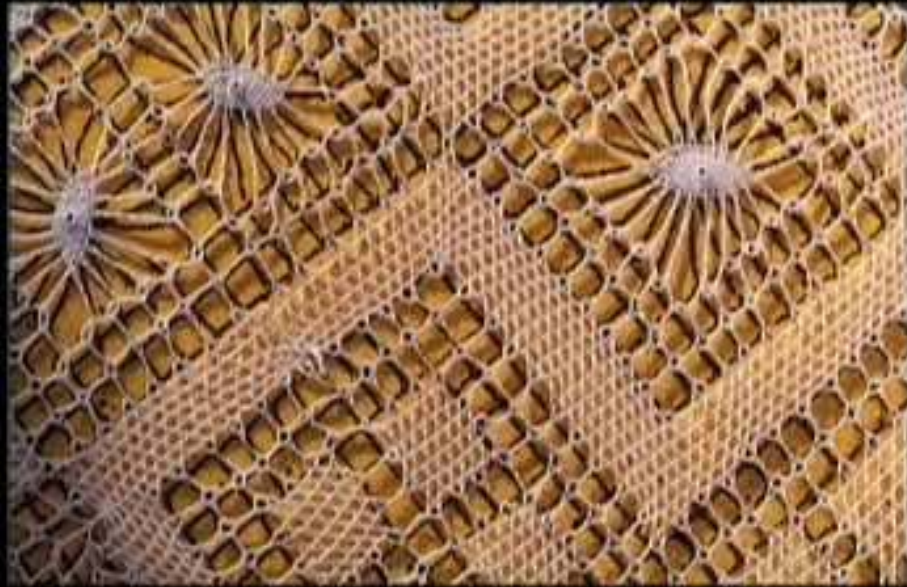

Espejos

Todo sobre mi madre

Cultura popular

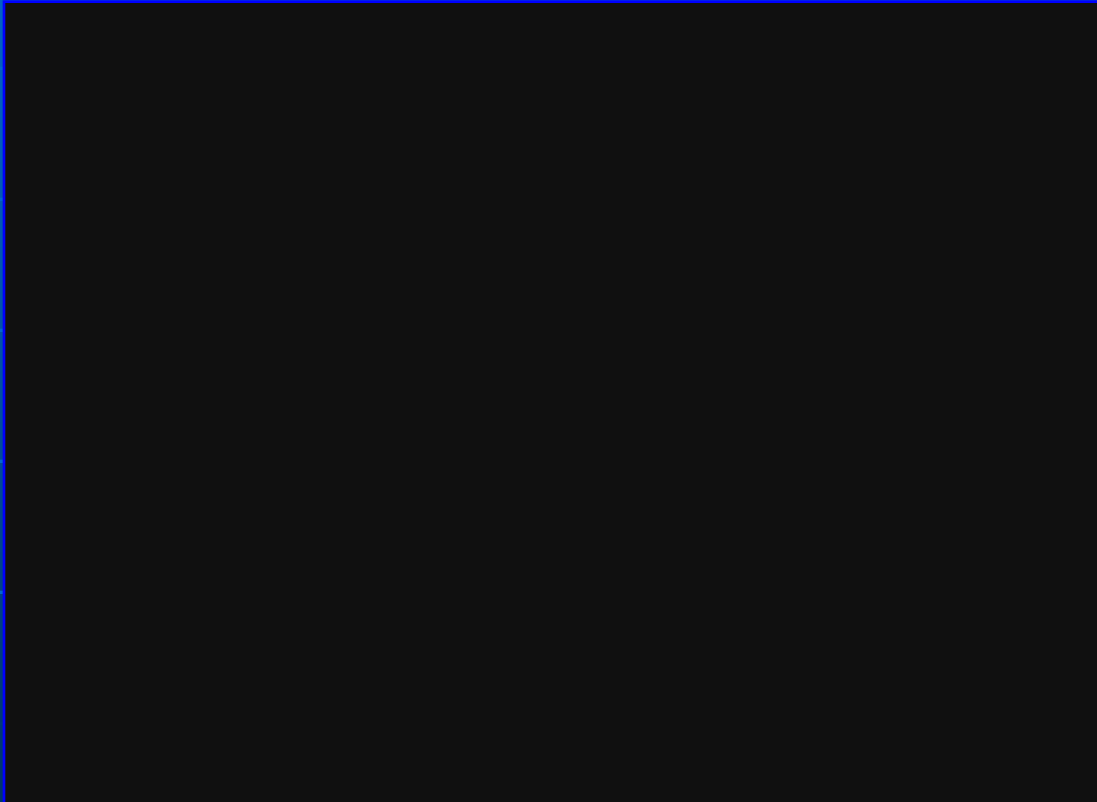

La flor de mi secreto

Átame

Cultura popular

Pepi, Lucy, Bom... zarzuela

Canción española y flamenco

Átame: pasodoble

La flor de mi secreto:
flamenco

Sexualidad lúdica

Pepi, Lucy...

Átame

Cine en el cine

La mala educación

Átame

FILMOGRAFÍA / 1

CORTOMETRAJES

1974: *Dos putas o Historia de amor que termina en boda; Film político.*

1975: *Homenaje; La caída de Sodoma; El sueño o La estrella; Blancor.*

1976: *Trayler de Who's afraid of Virginia Woolf; Sea caritativo.*

1977: *Sexo va, sexo viene; Las tres ventajas de Ponte.*

1978: *Folle... folle... fólleme... Tim; Salomé.*

2009: *La concejala antropófaga.*

TELEVISIÓN

1985: *Trailer para amantes de lo prohibido*

FILMOGRAFÍA / 2

LARGOMETRAJES

- 1980: *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón.*
- 1982: *Laberinto de pasiones.*
- 1983: *Entre tinieblas.*
- 1984: *¿Qué he hecho yo para merecer esto?.*
- 1986: *Matador.*
- 1987: *La ley del deseo.*
- 1988: *Mujeres al borde de un ataque de nervios.*
- 1989: *¡Atame!.*
- 1991: *Tacones lejanos.*
- 1993: *Kika.*
- 1995: *La flor de mi secreto.*
- 1997: *Carne trémula.*
- 1999: *Todo sobre mi madre.*
- 2002: *Hable con ella.*
- 2004: *La mala educación.*
- 2006: *Volver*
- 2009: *Los abrazos rotos.*
- 2011: *La piel que habito*
- 2013: *Los amantes pasajeros*

Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (1980)

"Cuando una película tiene uno dos defectos es una película defectuosa, pero cuando tiene tantos, esos defectos le dan estilo".

SINOPSIS

Una ama de casa tradicional, Lucy, que ya no cumple los cuarenta años y es de temperamento sumiso, conoce a una chica de vida y personalidad antitéticas, Pepi, que vive cerca de su casa. Por otra parte, Bom canta en un grupo pop, "El Bomitoni". El hecho de que el marido de Lucy sea un torvo policía vinculará a las tres mujeres y precipitará los acontecimientos.

Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (1980)

- Producción artesanal de unos 3000 euros; con rodaje sin sonido que dura un año; apoyo de Carmen Maura y Félix Rotaeta.
- Exhibición marginal; cuatro años en sesiones nocturnas de los cines Alphaville; se convierte en película de culto.
- Estilo y temática originales: sexo, droga, tribus urbanas, personajes excéntricos, situaciones disparatadas, etc. No se parece nada al cine español del momento.
- Influencias pop de la telenovela, el cómic marginal y la música de consumo.

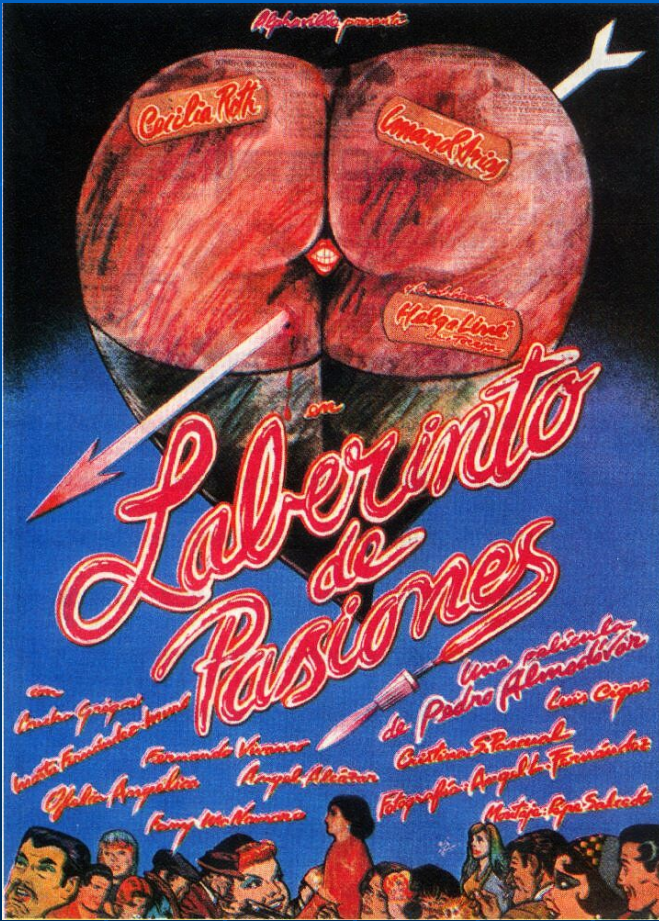
Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (1980)

"Pocas películas en la historia del cine español han llegado, como esta, a tal grado de corrosión, libertad, frescura, humor e imaginación. En pocas también han podido unirse con tanta inteligencia la caricatura de una forma de vida en decadencia con la propuesta de un nuevo concepto de las relaciones. Aquí no se perdona nada, se cita todo, estableciéndose con el espectador una comunicación insólita que puede conducir tanto al rechazo indignado como al aplauso más incondicional. Se piense lo que se piense de la película, nadie podría discutir que estamos ante una obra sorprendente y, hasta ahora, única"

Diego Galán, *El País*, 1980

Laberinto de pasiones (1982)

SINOPSIS

El hijo de un emperador islamita llega a Madrid, particularmente interesado por los hombres y la cosmética. No tarda en encontrarse igualmente a la ex-emperatriz, que le seduce, y en introducirse ambos en la delirante vida nocturna y moderna de la capital. De este modo conocen a Sexilia, una joven y atractiva ninfómana, miembro de un violento grupo musical e hija de un brillante ginecólogo.

Laberinto de pasiones (1982)

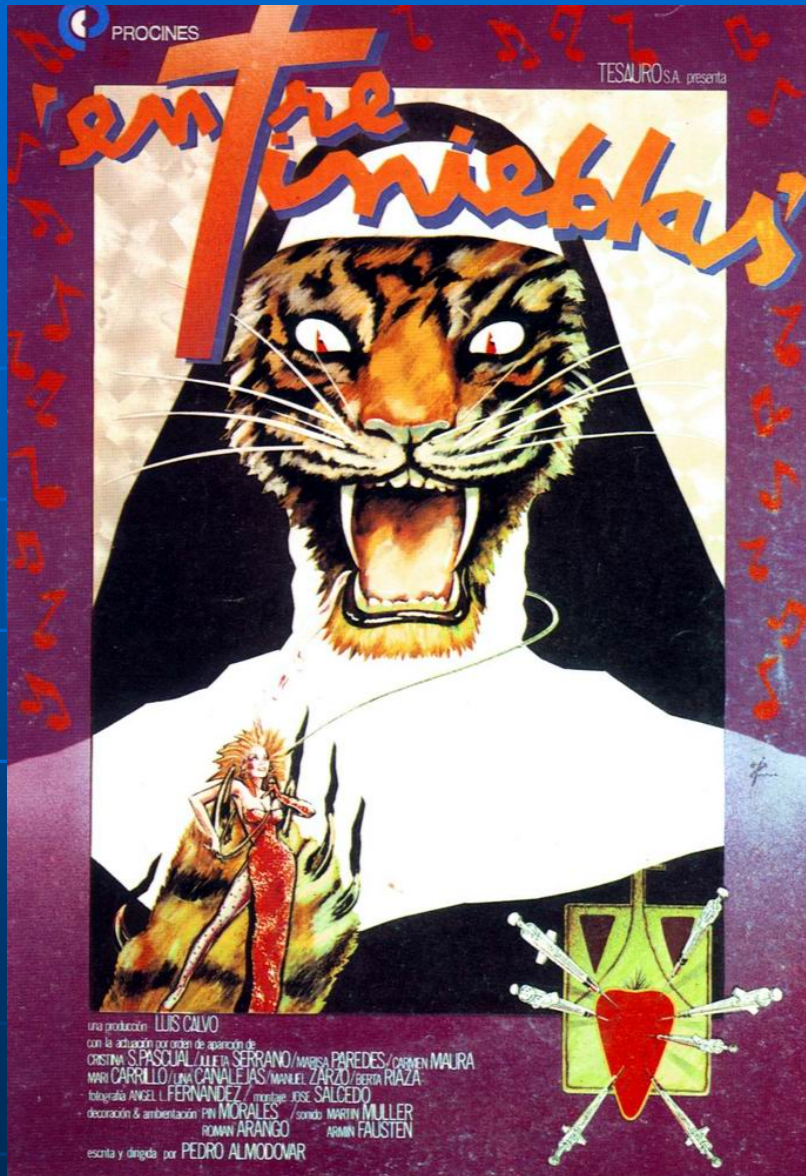
- Producción independiente de los cines Alphaville.
- Personajes de la "movida madrileña" como Carlos Berlanga, Ouka Lele y Bernardo Bonezzi.
- Retrato costumbrista de las jóvenes generaciones de la democracia caracterizadas por la desinhibición.
- Narración desvertebrada.

Laberinto de pasiones (1982)

Entre tinieblas (1983)

SINOPSIS

Yolanda Bell, una joven cantante de boleros y heroínómana, mata por accidente a su novio mediante una sobredosis de heroína y estricnina.

Aterrorizada, decide desaparecer y huye de la policía refugiándose en el convento de las Redentoras Humilladas, cuya madre superiora es una 'fan' suya. Esta comunidad de monjas se dedica a redimir a chicas descarriadas, cuyas personalidades suscitan toda clase de sentimientos en la madre superiora, adicta a la heroína al igual que el difunto.

Entre tinieblas (1983)

- Personajes de mujeres
- Iconografía religiosa
- Drogas y boleros
- Esquema de intriga
- Ha tenido problemas de censura en varios países; ha sido llevada al teatro en Madrid y Broadway y repuesta en los cines en varias ocasiones.

Entre tinieblas (1983)

¿Qué he hecho yo para merecer esto? (1984)

SINOPSIS

Gloria, un ama de casa y su marido, taxista, viven en un edificio de vecinos junto a los hijos y a la suegra, así como con un lagarto. Ella compagina las labores del hogar con la limpieza de otras casas, como asistenta. El matrimonio atraviesa una fuerte crisis, mayormente por el amor que el marido siente por una mujer alemana para la cual trabajó de chófer cuando vivía en Berlín, quince años antes. Esto y el síndrome de abstinencia que comienza a sufrir la mujer desde que la farmacéutica le niega anfetaminas provocarán que la progresiva crisis de Gloria estalle por fin.

¿Qué he hecho yo para merecer esto? (1984)

- Único filme de carácter costumbrista con ciertos elementos neorrealistas.
- Retrato de clase obrera emigrada a la gran ciudad.
- Mujer y ama de casa como personaje central.
- Machismo tradicional.
- Conductas sexuales poco conformistas.
- Contraste entre cultura rural tradicional y urbana moderna.

Libertad sexual, parodia, drogas

Matador (1986)

SINOPSIS

Diego Montes es un torero retirado por culpa de una cogida prematura, mientras que María Cardenal es una abogada criminalista a la cual le gusta matar mientras hace el amor. Diego ha creado una escuela de tauromaquia, pero necesita seguir matando, de forma impulsiva y patológica, ahora mujeres en lugar de toros y durante los momentos eróticos. La afinidad de ambos provocará el inevitable encuentro, sobre todo considerando que María era una admiradora secreta de Diego.

Matador (1986)

"Es un film sobre la pasión llevada al límite. En él hay muchos puntos de contacto con el mítico 'Imperio de los sentidos' de Oshima, sobre todo, porque la evidente comparación entre la corrida y el acto amoroso, de la muerte y el orgasmo, convierten cualquier encuentro entre toro y torero en sinónimo de enfrentamiento más apasionado entre amante y amada" (Octavi Martí en "El País", 13-3-1986).

- Mujer con rol masculino
- Mundo de los toros
- Sexo, violencia y muerte
- Homosexualidad

Matador: sexo, culpa y catolicismo

La ley del deseo (1987)

SINOPSIS

Pablo y Tina son una pareja de hermanos cuyos padres se separaron cuando ambos eran chicos. Ella cambió de sexo para convertirse en la mujer de su padre, con quien mantenía previamente relaciones homosexuales, pero él acabó por abandonarla y desde entonces Tina odia a los hombres. Por su parte, Pablo es un director de cine de condición homosexual, emparejado con un muchacho llamado Juan, y la relación que inicia con un joven andaluz, Antonio, provocará un encadenado de conflictos.

La ley del deseo (1987)

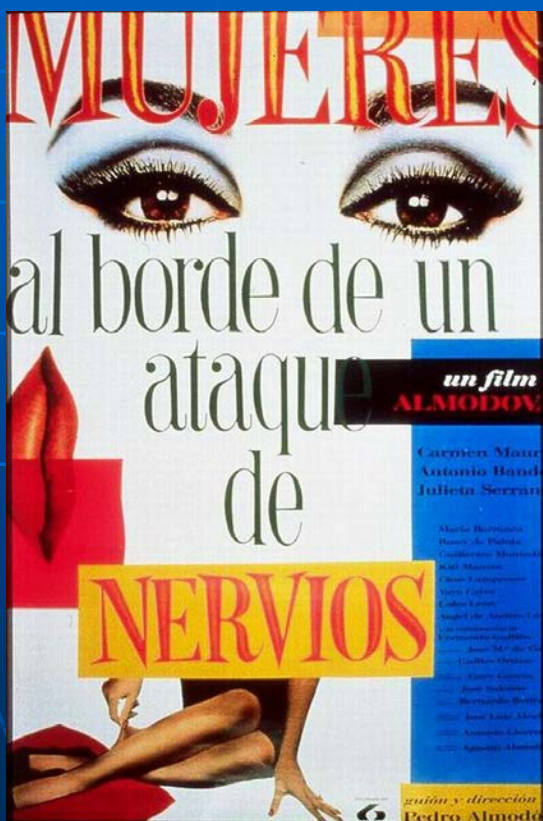
Tres personajes y tres identidades sexuales:

- TINA. Transexual, hermana de
- PABLO. Director de cine, mantiene una relación con Juan y se enamora de
- ANTONIO, un joven que niega su homosexualidad.

Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988)

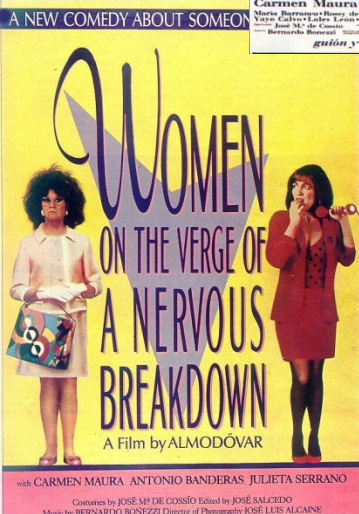
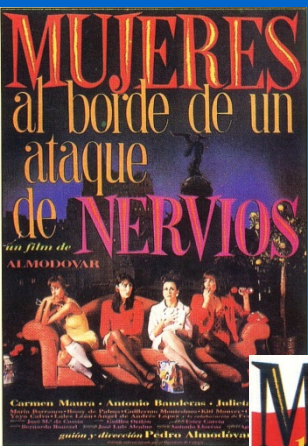
SINOPSIS

Después de varios años, Iván y Pepa, una pareja de actores de doblaje, deshace su relación, sin que él sepa que ella está embarazada. Mientras espera en vano noticias de Iván, Pepa intenta habituarse a su nueva situación. Su vida se complica aún más cuando llega a su nueva casa su amiga Candela, que huye de la policía porque ésta ha detenido a su novio, un terrorista chiíta y teme que la involucren a ella en el asunto. Pepa decide conocer a la actual amante de Iván, con lo que sus 'nervios' van en aumento. Por si fuera poco, en su vida entra también por casualidad, Carlos, el hijo de su novio, que acude con su retrógrada novia, a ver el piso para alquilarlo. Todos se concentran en la casa, y el cruce de los personajes da lugar a toda clase de situaciones divertidas.

Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988)

inicio

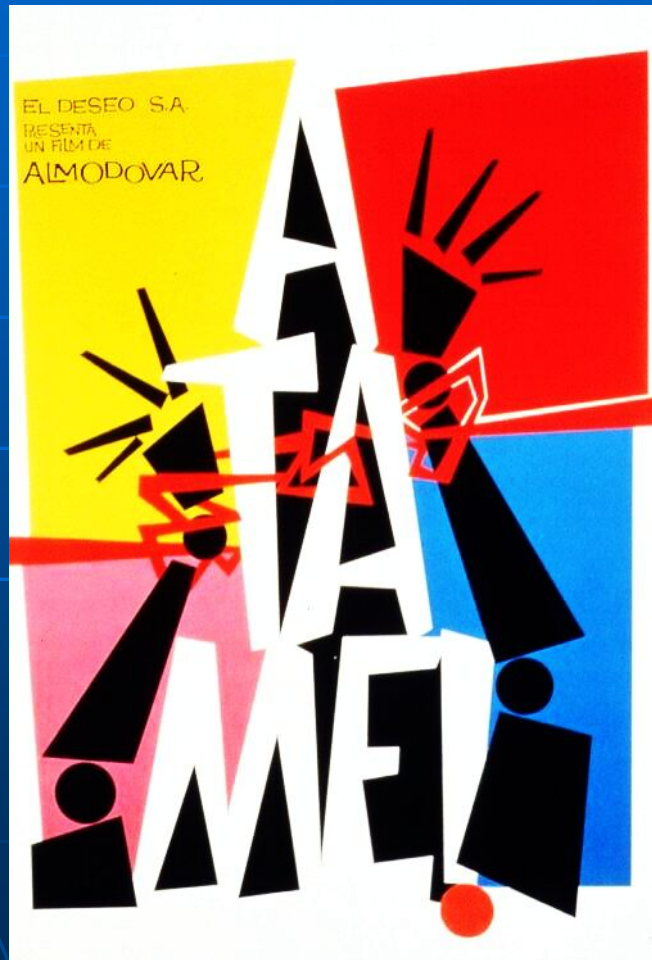
Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988)

- Primer gran éxito internacional de Almodóvar. Candidata a los Oscar.
- Película brillante en la tradición de la comedia de enredo y lucha de sexos.
- Temas almodovarianos:
  - La realidad y la representación.
  - El sufrimiento por el desamor.

¡Átame! (1989)

SINOPSIS

El joven Ricki es huérfano desde los tres años y toda su vida la ha pasado en diferentes instituciones sociales y reformatorios. Por su parte, Marina es una mujer que ha tenido problemas con las drogas y trabaja como actriz en películas pornográficas y de terror. Fascinado por ella, Ricki la rapta, dispuesto a hacer todo lo posible para que Marina corresponda a su amor. La animadversión inicial de la mujer, y sus vanos intentos de huir, van dejando paso a una progresiva hermandad entre ambos, finalmente convertida en auténtico amor.

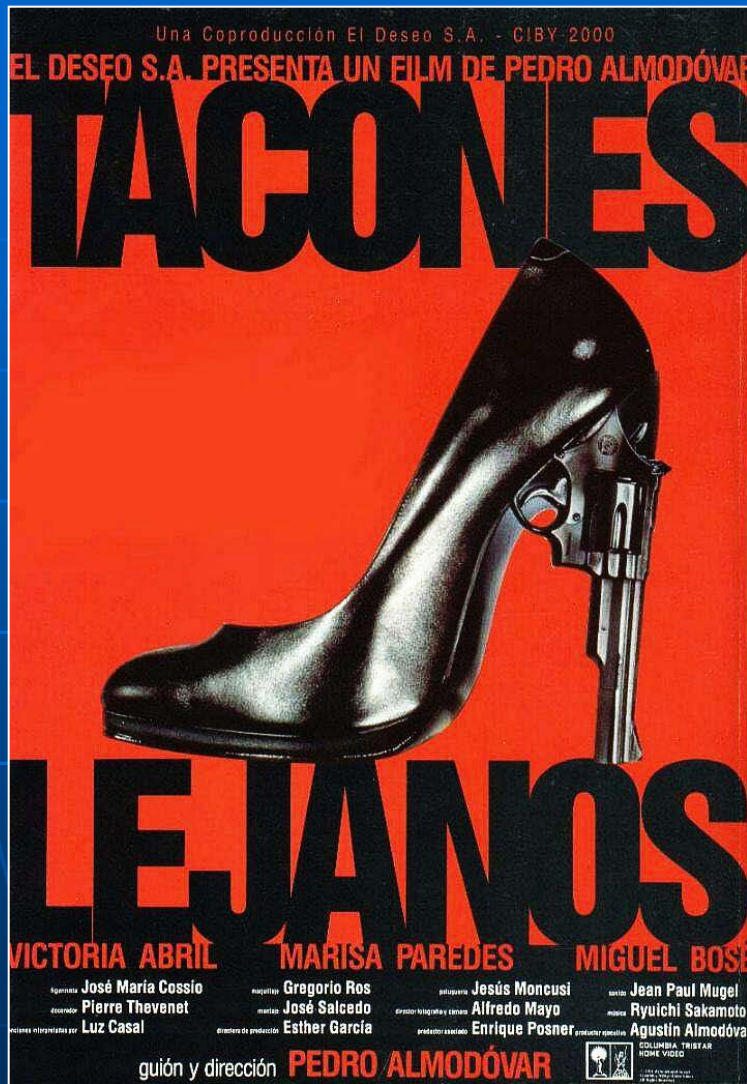
¡Átame! (1989)

- Amor imposible, pasión y violencia en la relación
- Drogas = paraíso artificial
- Cine en el cine
- Heterodoxia sexual
- El mundo rural como espacio de felicidad

Tacones lejanos (1991)

SINOPSIS

Becky, gran dama de la canción, regresa a España después de quince años de ausencia, con el propósito de arreglar una serie de asuntos pendientes y de reencontrarse con su hija Rebeca, a la que abandonó cuando ésta era todavía una niña. Rebeca siente por su madre una mezcla de admiración y de odio, y se ha casado con el hombre al que aquella amó, mientras su mejor amigo es un travesti que imita precisamente a Becky en un local de moda. Cierta noche, el marido de Rebeca aparece muerto, recayendo las sospechas sobre madre e hija.

Tacones lejanos (1991)

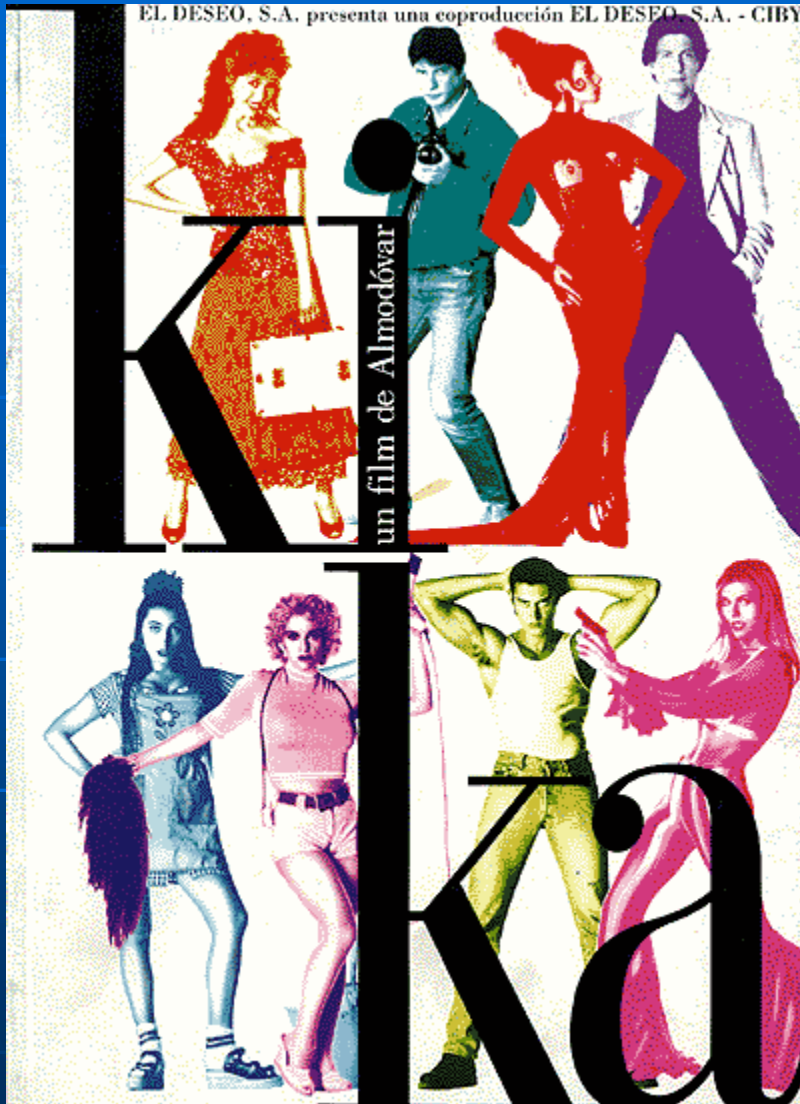

Tacones lejanos (1991)

- Relación madre-hija
- Confusión de afectos
- Travestismo
- Presentadora de TV (realidad como representación)

Kika (1993)

SINOPSIS

Kika es una maquilladora de carácter ingenuo que un día recibe un encargo muy especial: ha de maquillar a un muerto, un atractivo fotógrafo llamado Ramón. Sin embargo, éste en realidad no está muerto y sólo sufre un ataque, por lo cual el trabajo de la maquilladora motiva que reaccione y se enamore de ella. El padrastro de Ramón, un hombre turbio y seductor, a ojos del fotógrafo es el responsable de la muerte de la madre de éste, y vive junto a ellos. El hermano de la viril asistente de Kika no tardará en violar a ésta y, en consecuencia, convertirla en protagonista de un "reality show" televisivo, a cargo de una mujer cruel y resentida, Cara Cortada.

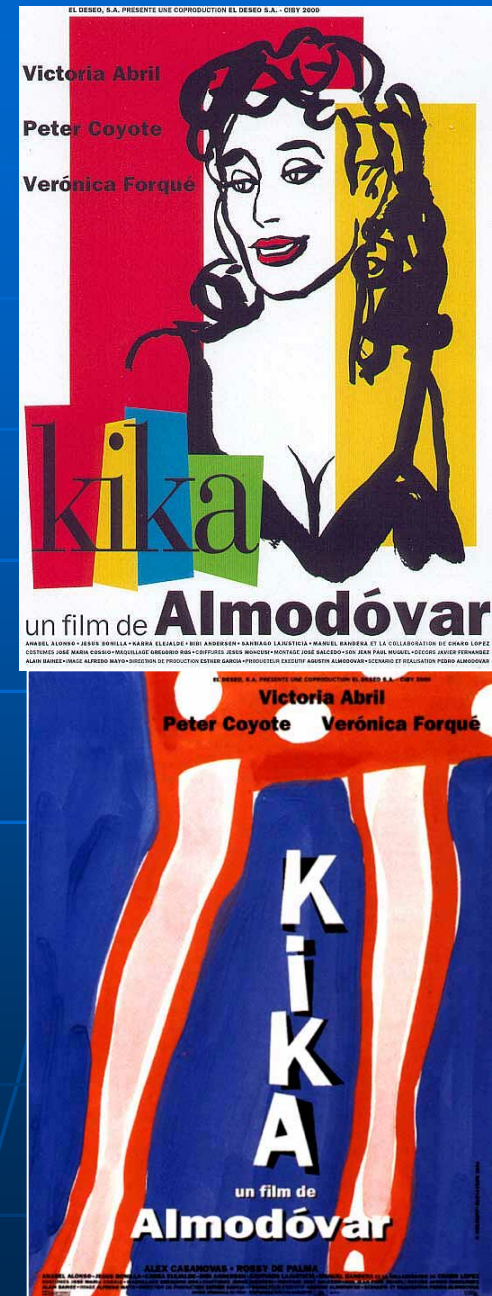
Kika (1993)

- Denuncia del periodismo sensacionalista y de los *reality shows* de televisión
- Voyeurismo y violación controvertida.
- Nombres simbólicos de personajes: Andrea Caracortada, Paul Bazzo.
- Primer fracaso crítico de Almodóvar

Kika (1993)
Andrea Caracortada

La flor de mi secreto (1995)

SINOPSIS

Leo Macías, una escritora de novelas románticas que firma con el seudónimo de Amanda Gris, atraviesa una honda crisis personal a consecuencia de sus problemas matrimoniales. El marido, Paco, militar profesional, acaba de alistarse en una misión de la OTAN, y ella busca refugio en la bebida, toda vez que su mejor amiga, Betty, es incapaz de consolarla, puesto que precisamente se trata de la amante secreta de aquél. Incapaz de cumplir el contrato firmado con la editorial, Leo piensa que el permiso conseguido por Paco supondrá el fin de su crisis.

La flor de mi secreto

Realidad y melodrama

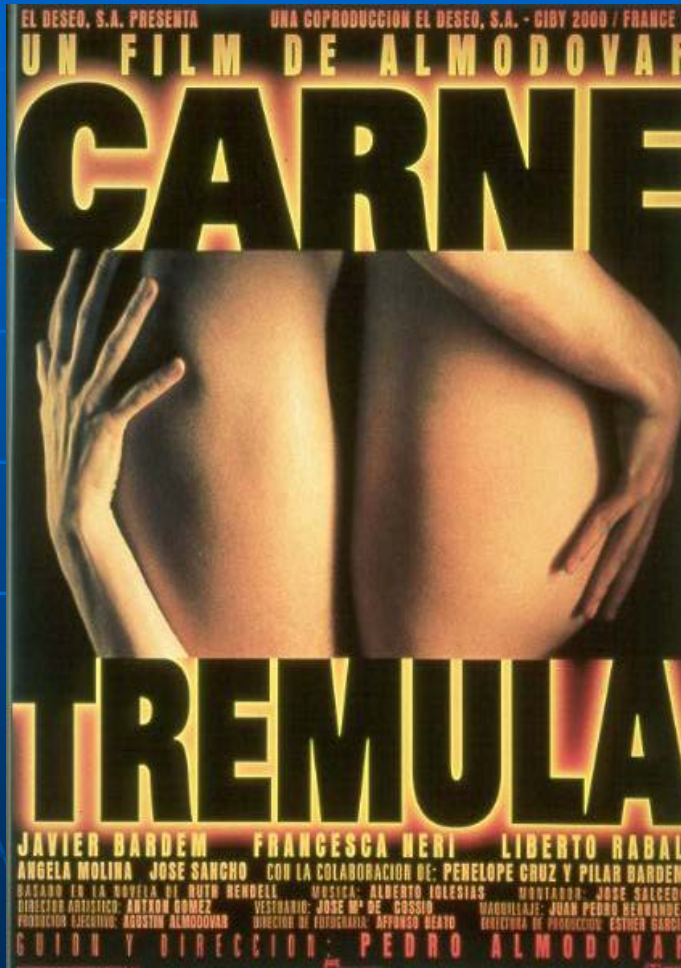

La flor de mi secreto (1995)

- Melodrama sobre el desamor y la soledad
- Impostura y falsa identidad (el mundo como representación)
- Relación madre-hija y raíces familiares
- El mundo rural como terapia
- Drogas legales (pastillas y alcohol)

Carne trémula (1997)

SINOPSIS

Una joven y tres hombres armados coinciden en una casa. Elena espera a su camello, dos son policías -David (Javier Bardem) y Sancho (José Sancho)-, y Víctor (Liberto Rabal) es un adolescente obsesionado con Elena. Estalla una cruenta discusión. Dos años más tarde se reencontrarán. Y nada será igual.

Carne trémula (1997)

Todo sobre mi madre (1999)

SINOPSIS

Manuela (Cecilia Roth) siente la necesidad imperiosa de buscar al padre del hijo que acaba de perder en un accidente. La gran obsesión vital del chico fue la de saber quién era su padre, algo que ella siempre le escondió. Con esa intención Manuela viaja a Barcelona, donde se reencontrará con él, aunque ahora transformado en Lola (Toni Cantó).

- Travestismo y transexualidad
- Identidad sexual
- Maternidad
- Enfermedad, muerte y dolor
- Complicidad entre las mujeres
- Teatro y representación

Todo sobre mi madre (1999) Teatro y maternidad

Todo sobre mi madre (1999) Monólogo de la Agrado

Un Film de
Almodóvar

Hable con ella (2002)

SINOPSIS

Dos hombres coinciden juntos en un espectáculo. Están sentados juntos por casualidad, no se conocen. Son Benigno (un joven enfermero) y Marco (un escritor de cuarenta y pocos años). La pieza provoca tal emoción que Marco rompe a llorar.

Meses más tarde, los dos hombres vuelven a encontrarse en la Clínica "El Bosque" donde Benigno trabaja. Lydia, la novia de Marco, torera de profesión, ha sufrido una cogida y está en coma. Benigno justamente se ocupa del cuidado de otra mujer en coma, Alicia, una joven estudiante de ballet.

Cuando Marco pasa junto a la puerta de la habitación de Alicia, Benigno no duda en abordarlo... Es el inicio de una intensa amistad... tan lineal como una montaña rusa. Durante el tiempo suspendido entre las paredes de la clínica, la vida de los cuatro personajes fluye en todas las direcciones, pasado, presente y futuro, arrastrando a los cuatro a un destino insospechado.

Iconografía taurina

Hable con ella (2002)

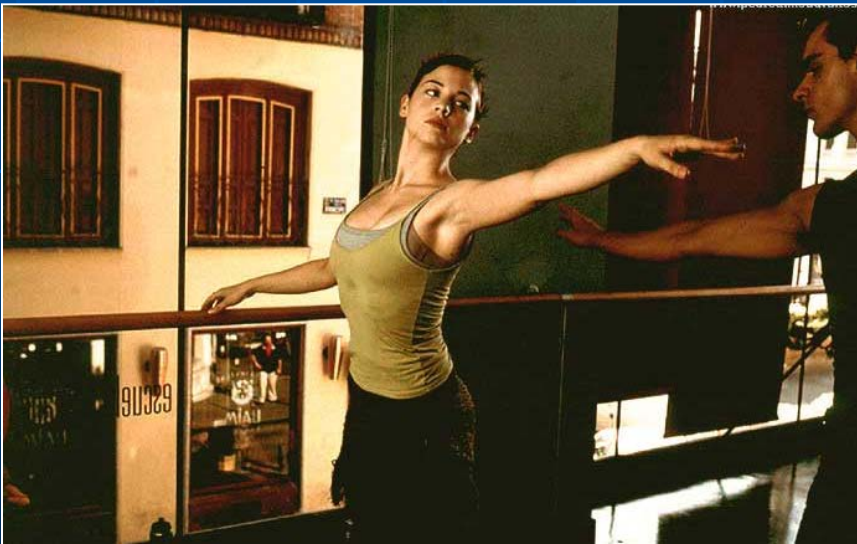

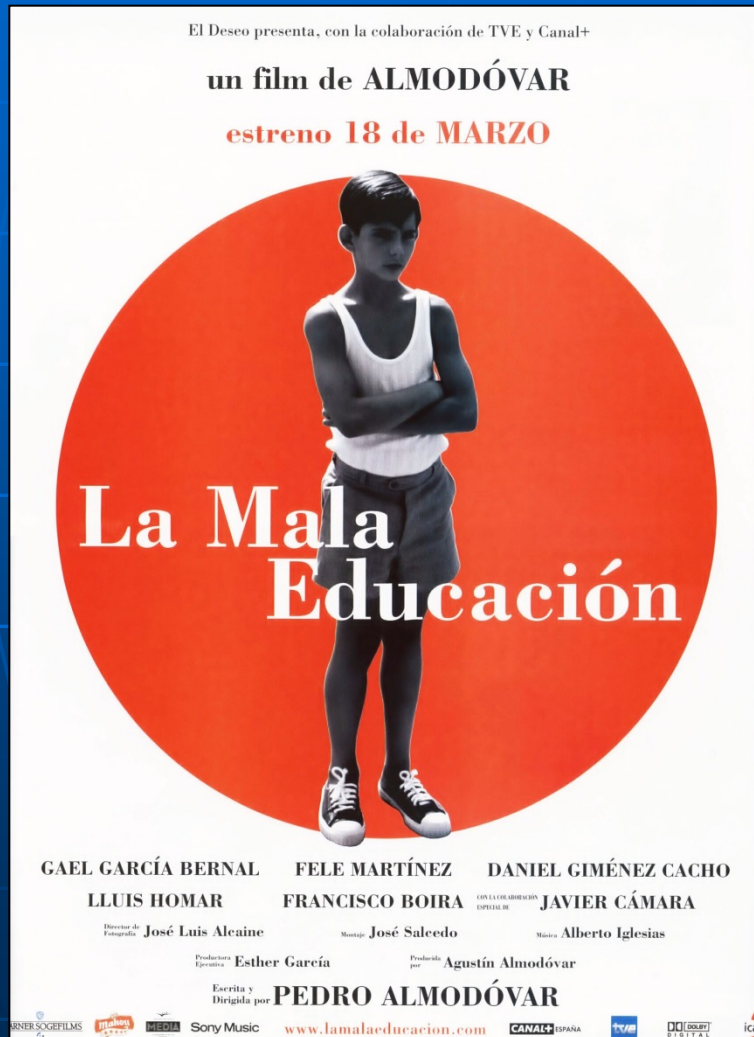
Hable con ella (2002)

- Enfermedad y muerte
- Incomunicación y dificultades de relación entre las personas
- Amistad y amor como remedio para el sufrimiento humano
- Definición del género masculino con sensibilidad propia de la mujer
- Cine en el cine

La mala educación (2004)

SINOPSIS

Dos niños, Ignacio y Enrique, conocen el amor, el cine y el miedo en un colegio religioso a principio de los años 60. El Padre Manolo, director del colegio y su profesor de literatura es testigo y parte de estos descubrimientos.

Los tres personajes vuelven a encontrarse dos veces más, a final de los años 70 y en el 80. El reencuentro marcará la vida y la muerte de alguno de ellos.

La mala educación (2004)

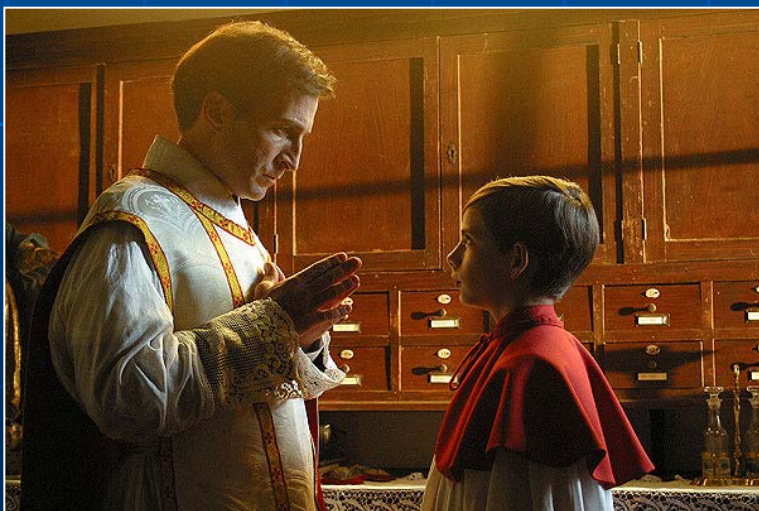

- Filme autobiográfico
- Personaje de director de cine
- La infancia como determinación de la vida adulta
- Educación católica
- Mundo del espectáculo e icono gay (Sara Montiel)
- La redención del pasado, etc.

La mala educación (2004)

Educación católica

La mala educación (2004)

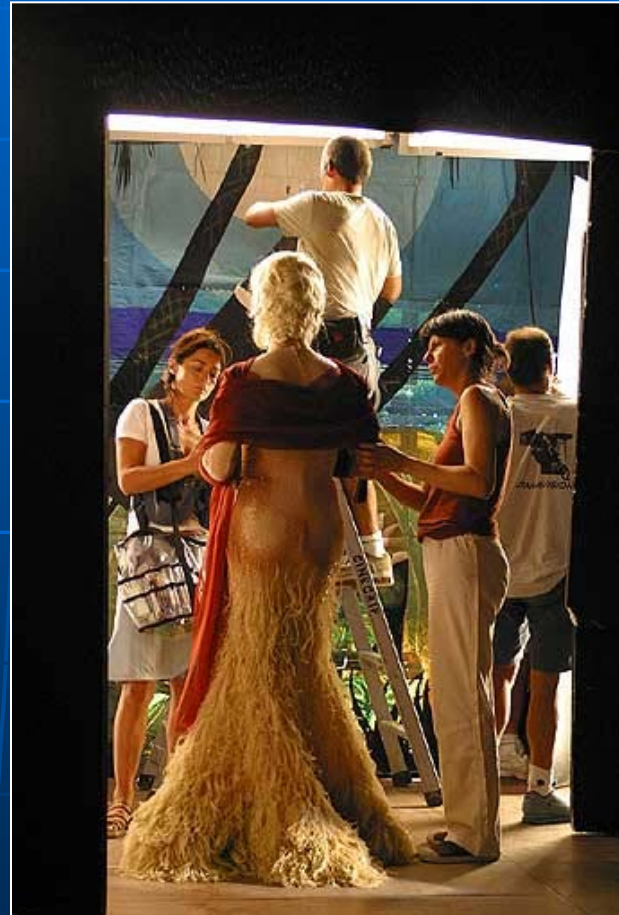
Ramón Masats, *Seminario*, 1959

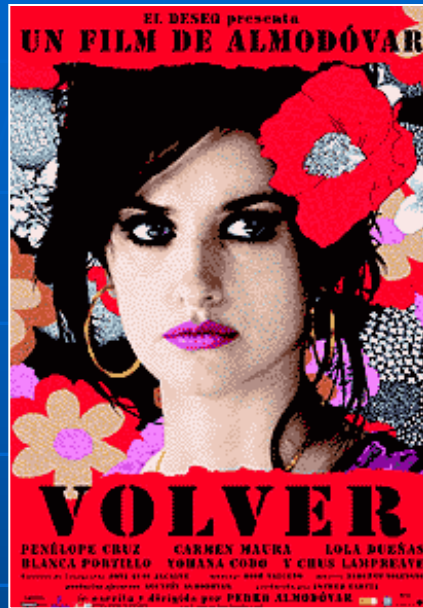
La mala educación (2004)

Mundo del espectáculo

Volver (2006)

SINOPSIS

Tres generaciones de mujeres sobreviven al viento solano, al fuego, a la locura, a la superstición e incluso a la muerte a base de bondad, mentiras y una vitalidad sin límites.

Ellas son Raimunda (Penélope Cruz) casada con un obrero en paro y una hija adolescente (Yohana Cobo). Sole (Lola Dueñas), su hermana, se gana la vida como peluquera. Y la madre de ambas, muerta en un incendio, junto a su marido (Carmen Maura). Este personaje se aparece primero a su hermana (Chus Lampreave) y después a Sole, aunque con quien dejó importantes asuntos pendientes fue con Raimunda y con su vecina del pueblo, Agustina (Blanca Portillo).

Volver (2006)

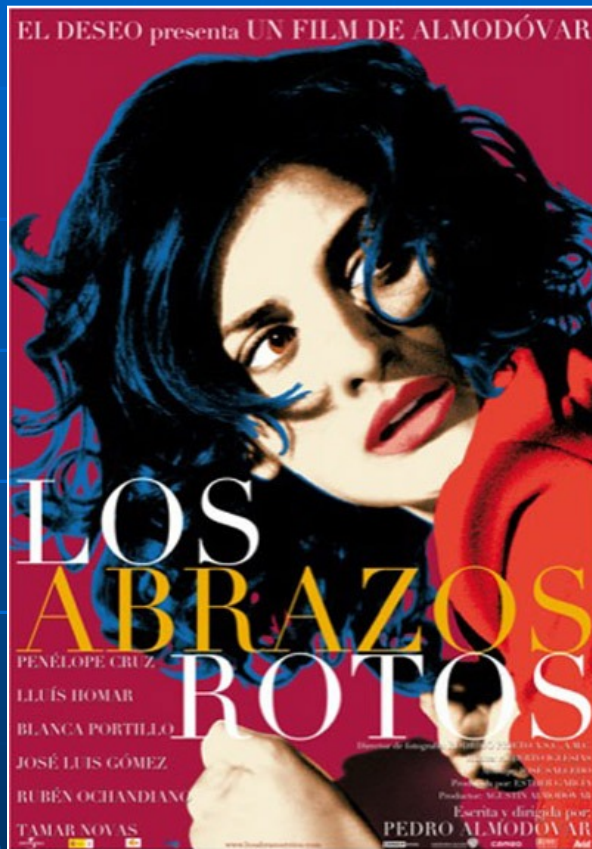
- Muerte y eternidad de lazos entres las personas
- Familia y raíces
- Fortaleza de la mujer
- Ausencia de hombres
- Crítica de la telebasura y la manipulación de los medios
- Cine en el cine

Volver (2006)

Los abrazos rotos (2009)

Cuenta la historia de amor y pasión de un director de cine, Mateo Blanco, con una actriz, amante de un hombre adinerado mucho mayor que ella. Mateo ahora está ciego es cuidado por una amiga productora, Judith y el hijo de ésta, Diego. Ha dejado atrás un pasado y quiere sobrevivir con otro nombre, pero los secretos acaban desvelándose en cuanto Diego sufre un accidente y necesita cuidados.

- Filme autobiográfico: figura de director de cine, también presente en *La ley del deseo* y *La mala educación*
- Cine en el cine; la cámara como fuente de conocimiento
- Dialéctica realidad / ficción
- Enfermedad y amenaza de muerte
- Destino trágico
- Paternidad

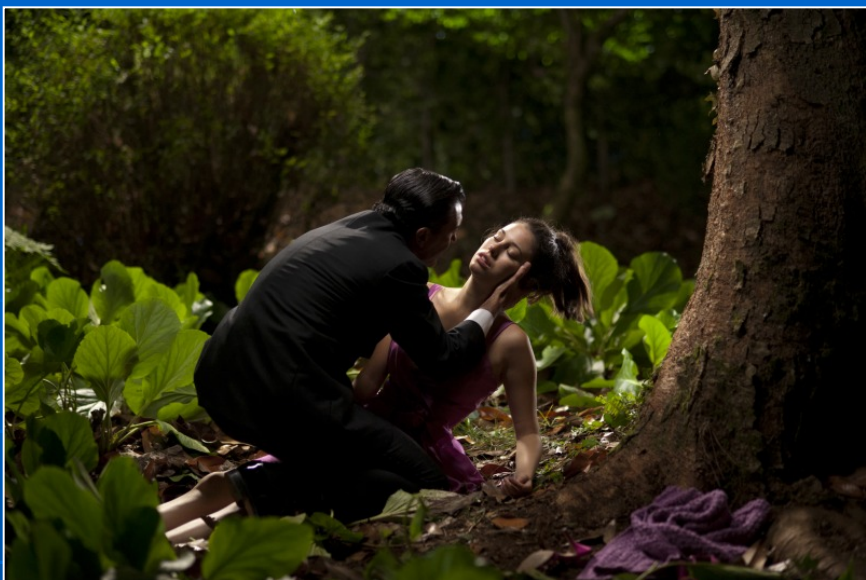

La piel que habito (2011)

Un cirujano plástico experimenta con una nueva técnica ilegal de transgénesis para conseguir una piel artificial resistente al fuego, pues su esposa murió abrasada en un accidente de coche. En una casa de campo tiene a una chica como cobaya humana. También secuestra a un chico que violó a su hija, enferma en un psiquiátrico y traumatizada por ese hecho.

- Identidad sexual y transexualidad
- Fascinación del desnudo
- Temas comunes: filiación/paternidad, venganza, muerte y supervivencia, necrofilia, *mad doctor*...
- Frankenstein y la mitología de la vida artificial
- Iconofagia y posesión del alma por las imágenes
- Mito de Orfeo y Eurídice
- Referencia a *Los ojos sin rostro* (Georges Franju, 1959)

Los amantes pasajeros (2013)

Un grupo de personajes variopintos viven una situación de riesgo dentro de un avión que se dirige a México D.F.

La indefensión ante el peligro provoca una catarsis generalizada que acaba convirtiéndose en el mejor modo de escapar a la idea de la muerte. Esta catarsis, desarrollada en tono de comedia desahogada y moral, llena el tiempo de confesiones imprevisibles que les ayudan a olvidar la angustia del momento y a enfrentarse al mayor de los peligros, el que cada uno lleva dentro de sí mismo.

- Comedia coral ligera
- Crítica social a la corrupción y a la economía del despilfarro
- Reivindicación del humor gay
- Identidad sexual y salida del armario
- Apuesta por conductas sexuales heterodoxas
- Desamor y tentación de suicidio

Julieta (2016)

Julieta es una mujer madura que planea irse fuera de Madrid e iniciar una nueva vida. Sin embargo, el encuentro con una amiga de su hija Antía, a quien no ve desde hace años provoca un cambio de planes. Se dedica a recuperar a su hija y evoca su historia, desde el flechazo vivido en un tren que le llevó a casarse con Xoán y a vivir en una aldea de la costa gallega.

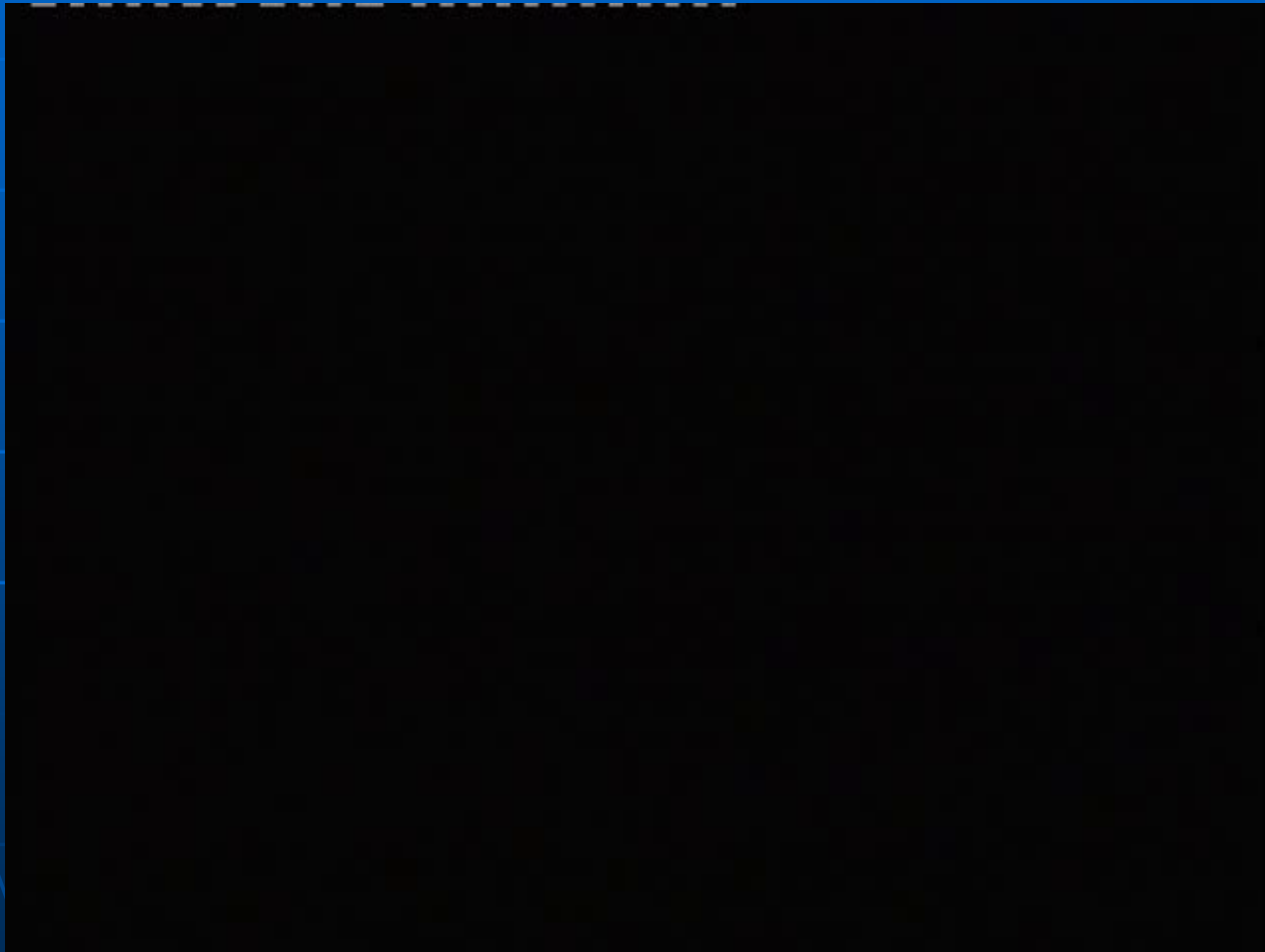

- Melodrama puro, ausencia de humor y de temas y recursos habituales del cine de Almodóvar
- Focalización en mujeres
- Fragilidad de los seres humanos, sin protección frente a las tormentas sentimentales
- Simbolismo del viaje
- La muerte física y simbólica (abandono) determina toda existencia
- Sentimiento de pérdida, ausencia y soledad como mayor dolor emocional en las personas
- Relaciones de pareja centradas en el cuidado de la persona enferma

Proyecciones Laudatio Doctorado Honoris Causa

Proyecciones Salomé (1978)

